

米亚斯科夫斯基的四重奏是他创作中的抒情诗篇。在他的第十三弦乐四重奏中，这一点表现得尤其明显。尽管在这首四重奏中形象的范围既宽广而又多样化（这里有戏剧性的和诙谐的、也有抒情的和刚毅的形象），但在它里面占主要地位的还是优美的抒情曲，它有时是激动的，有时是安静、愉快的，而有时又是悲伤、沉思的。在这首四重奏中，有许多东西都是来自俄罗斯的民间创作。在这里我们可以找到：富有诗意并始终保持着叙事诗性质的乐篇（谐谑曲如歌的中段），悠长歌和摇篮曲的真挚、抒情的曲调（第一、三、四乐章的抒情主题）。民间乐器的爽朗而富有谐趣的弹奏（第一乐章的第二副主题），接近于民间幻想形象的神秘、

不安的插部(諧謔曲), 庄严、刚毅形象的雄伟的史詩般的气魄(終曲部分)等等, 但这一切丰富多彩的形象不是通过描繪、叙述, 而是通过內心情緒的描写来展开的。

当作曲家在这里表达他的思想、感情和心境时, 他深刻而鮮明地以一种异常純朴的方式来表达他对现实的看法, 尽管米亚斯科夫斯基写这部作品的时候病势已很沉重, 但四重奏的音乐告訴我們, 他的目光是注視着现实的光明方面, 在他的音乐中表现了有关人类幸福的动人的思想, 表现了丰富、美丽的生活和俄罗斯的自然景色、俄罗斯人民和他們的歌曲, 因而在这部作品中是这样地充滿了使人感到振奋、温暖的音調。

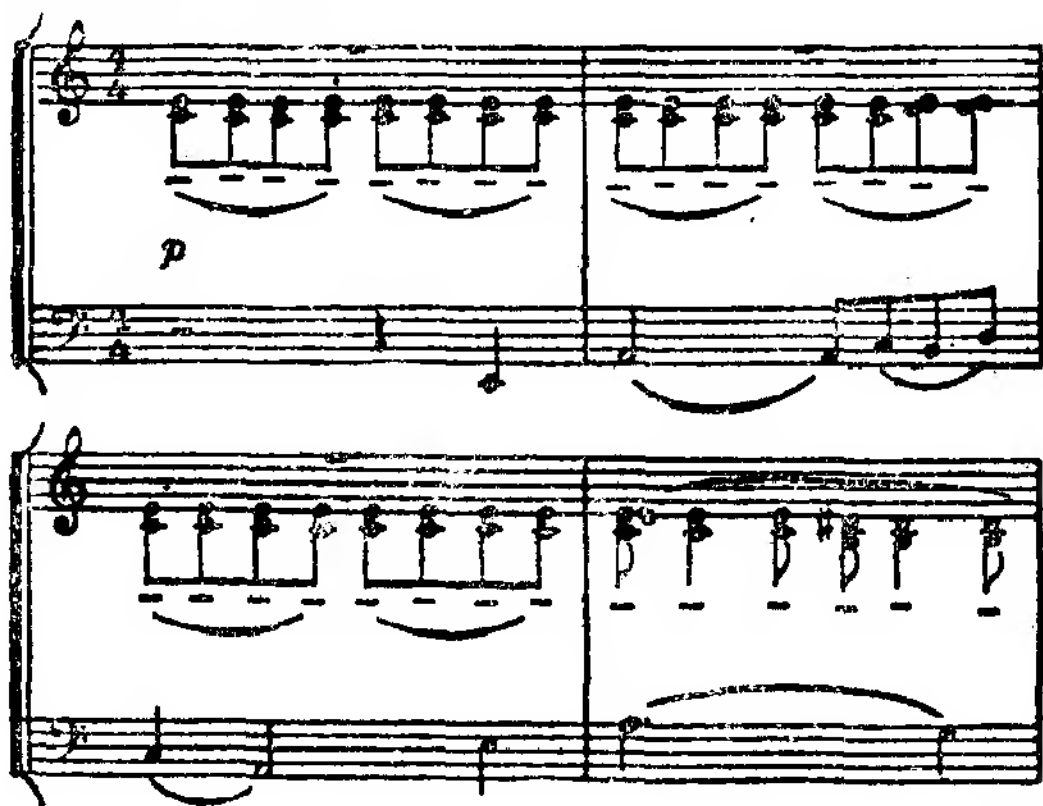
四重奏的内容依次地在它的四个乐章中展开, 尽管彼此之間有着鮮明的对比, 但它們构成了一条完整的发展的綫索, 从抒情、动人的第一乐章到坚决、急速的終曲。

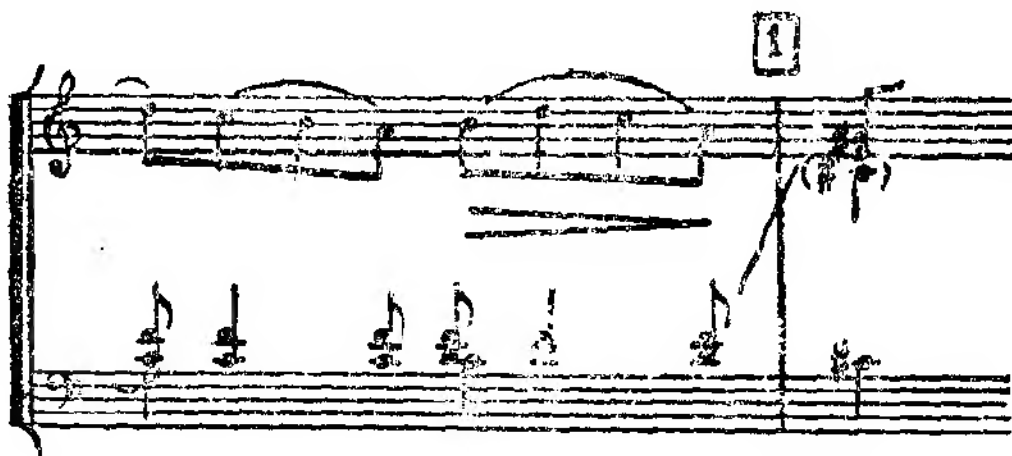
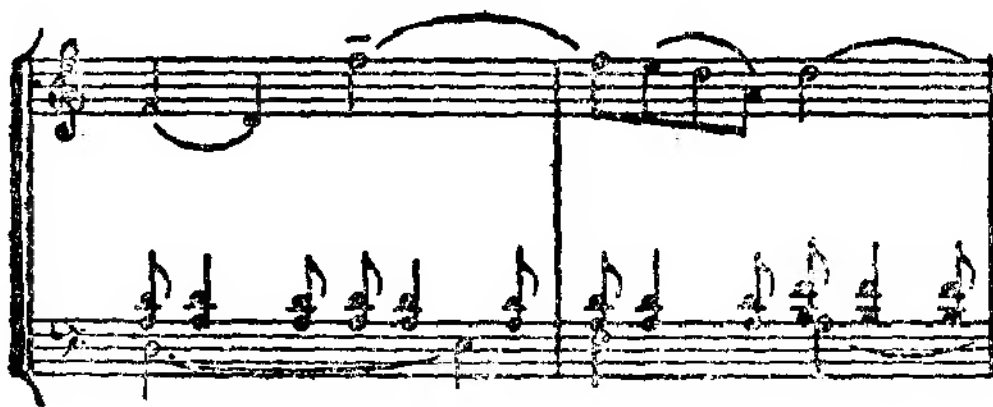
第一乐章中板 (Moderato) 以具有俄罗斯歌

曲性質的傾訴的主題開始。最初大提琴在深沉的低音區奏着這一主題，之後它好象變得明朗一些，又由第一小提琴來演奏它。

這是整個樂章的主要形象，它表達了強烈、激動、富有詩意的感情。旋律起伏的寬廣和流暢，歌曲的柔和、悲哀的音調在這主題中和內在的堅定、振奮結合在一起。伴奏的焦急不安、“波動的”節奏，旋律積極向上發展的彈性——這一切使抒情的主題具有很有效果的、突發的特性，而它們就是米亞斯科夫斯基的音樂最獨特的地方。

1. Moderato

主题内部的冲动，更因为它在发展中直接进入到一个紧张有力的新插部而得到强调：

在描繪堅定、剛毅的形象時，這個具有鮮明的、刻劃入微的旋律以及特別有力的節奏的插部，清楚地把第一樂章的主要的抒情主題彼此劃分開來。這個中間主題導致了新的對比的形象——第二副主題。

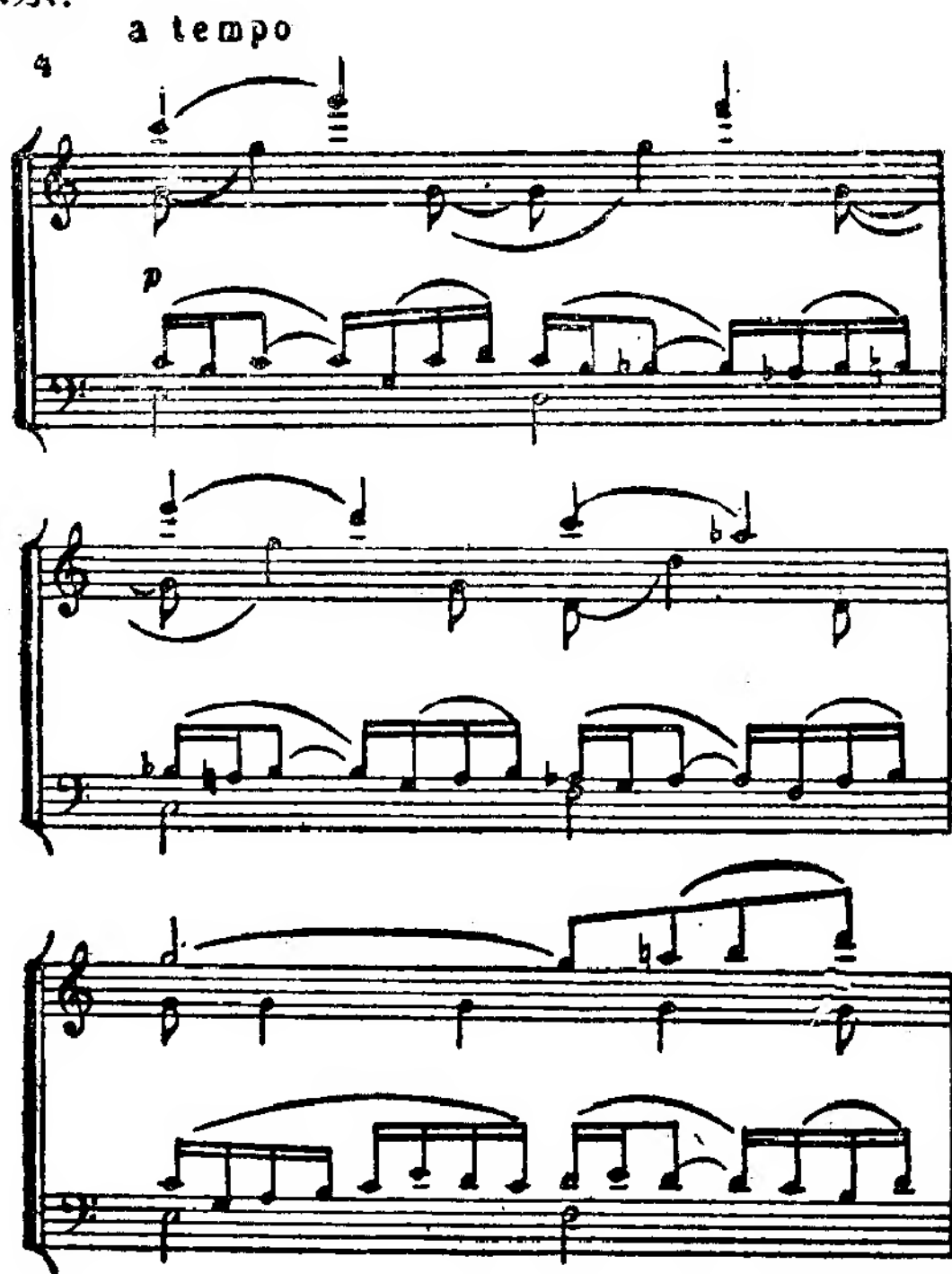
這個歡樂、優美、熱情而詼諧的主題也同樣具有鮮明的俄羅斯民族色彩。如果說在第一主題中可以感覺到歌唱的特點，那末這個主題則接近於民間樂器的彈奏：

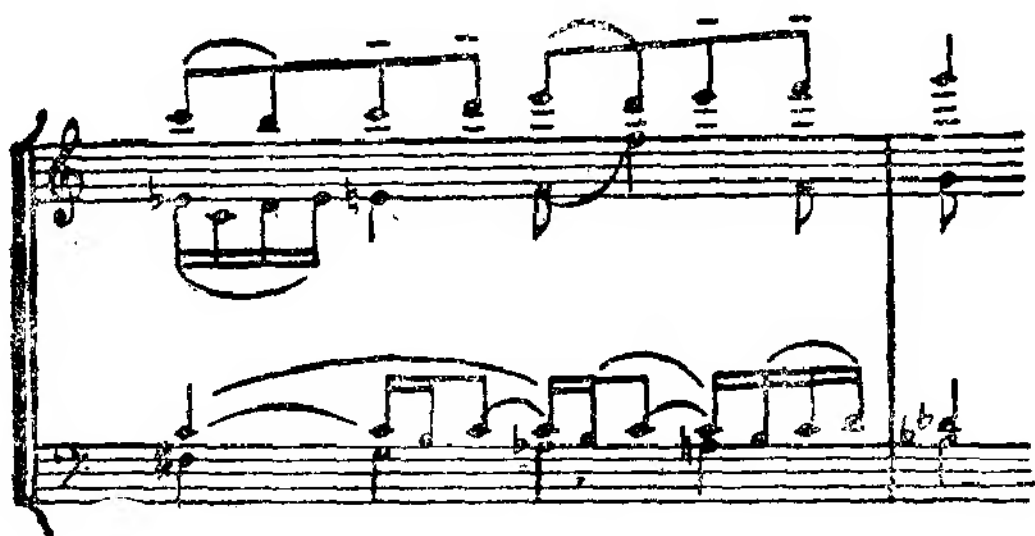

在这里米亚斯科夫斯基极其巧妙、鮮明、生动地运用着复調的表现手法（这部分是一个小型的賦格曲）。輕快的經過句好象彼此在追逐似的，它們輪流地跑过四重奏所有的声部，使形象具有諧謔的性質。这个主题好象民間器乐的快乐、优美的旋律，它使人想起民間欢乐和俄罗斯环舞的情景。

这个明朗、愉快的形象也同样充滿了抒情的音調和詩意，使人感到温暖、亲切。在主题的結束部分，快乐的“弹奏”在改变它的节奏和性質之后，

成为宽广如歌的旋律,这并不是偶然的.它的美和它的自然的抒情曲调吸引住我们,从它那愉快的抒情曲调里,我们可以感觉到幸福生活的美满、和欢乐:

第一乐章的主要形象的进一步发展就是它的中段——发展部。第十三弦乐四重奏发展部的特点在于它的高度的简练。这里我们听到熟悉的主题——第一抒情主题（发展部从它开始），紧张而有力的中间主题以及第二谐谑主题。但这时候在它们里面显露出新的性质，它们的外貌有了改变，陈述的方式变得更紧凑、集中。这些主题当中的每一个都是按着自己的方式来发展。第一主题这时候变得更真诚、亲切，它以细致的心理描写方式来表达精神状态的转变以及它们彼此之间的差异。在这主题中，快乐和悲哀、沉思和激动巧妙地结合在一起。在符合于主题的歌唱性的情况下，优美的

旋律衬腔的作用得到加强。在这里刚毅主题(中間主题)的作用变得特別重要,在它里面紧张度愈见加剧,同时它好象在使那“戏謔的”形象(副主题)服从于它,这形象在本乐章开始部分具有一种愉快的性质。在这里它充滿了中間主题的紧张的节奏和音調,于是它从快乐的形象轉变而为兴奋的、戏剧性的形象。在发展部之末,即在高潮阶段,当两个主题的动机在巨大的戏剧性紧张的情况下融合在一起的时候,这一点表现得更为明显。

这种戏剧性发展的結果就是本乐章的次一部分(再现部)的产生,在这部分又重复着第一部分的音乐材料。但在发展部之后,音乐材料是以一种新的音响出现。这时候它是愉快而抒情的。

在尾声,即在第一乐章的結束部中,形象的明朗的抒情性特別鮮明地展示出来。对比的形象彼此接近,它們把主要的抒情主题联結在一起。中間主题的强有力的音調以及諧謔主题的热情洋溢的情緒都服从于抒情主题的亲切、誠摯的音調,这样

一来，逐渐减弱和减慢的抒情的尾声以它柔和、明朗的光辉照耀着四重奏整个的第一乐章。

第二乐章急速、幻想地（Presto fantastico）是一个急速不安的谐谑曲。幻想的因素，整个的神秘、不安的情调，富于戏剧性的兴奋的形象（头尾两部分）以及沉思倾诉的形象（中间部分）的鲜明对比——这一切使四重奏的第二乐章具有叙事曲^①的特性。

独特的“叙事曲性质的”形象是由开始的主要主题构成的，这主题起着迭句的作用（它衬托着谐谑曲的插部）。富有弹性的跳跃似的节奏，隐伏的音响，象一阵阵疾风似的力度的高涨和低落，短小不安的动机时隐时现赋与这主题以幻想的色调：

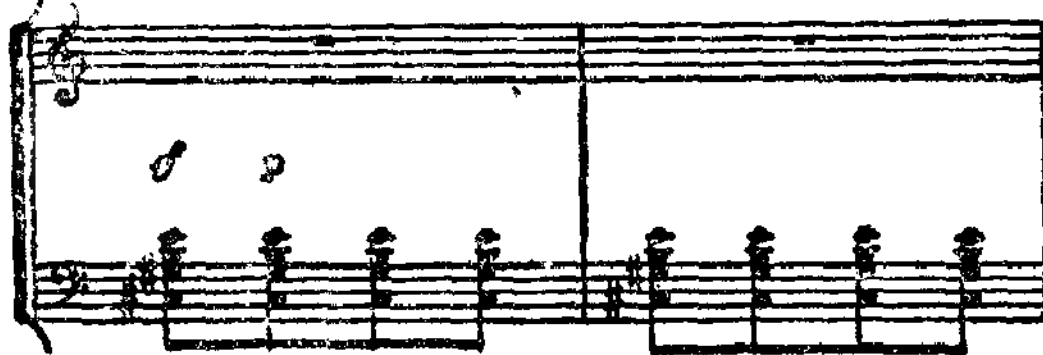
-
- ① 叙事曲（ballade）——文学或音乐（往往是音乐和诗歌）的体裁，它紧密地联系着民间的诗歌创作、民间故事和古老传说的主题。这是对故事的一种激情的叙述，在它里面对比的（史诗的、戏剧性的和抒情的）插部互相交替着，幻想的因素和真实生活的形象富有诗意地交织在一起。

5 Presto fantastico

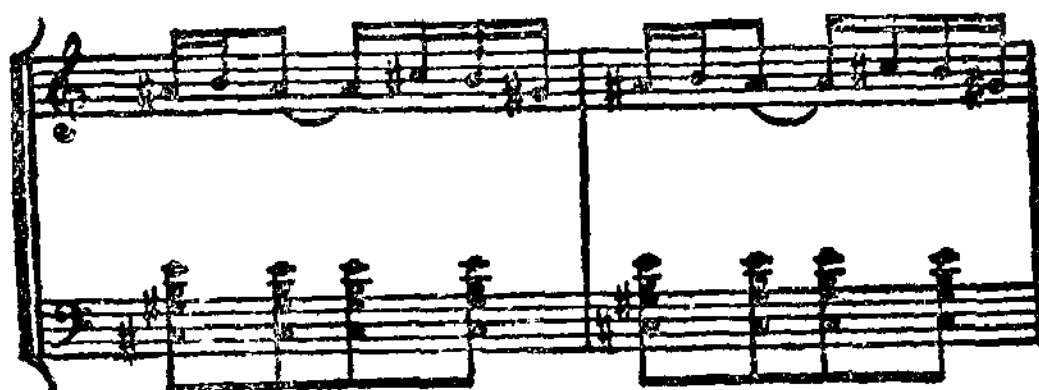
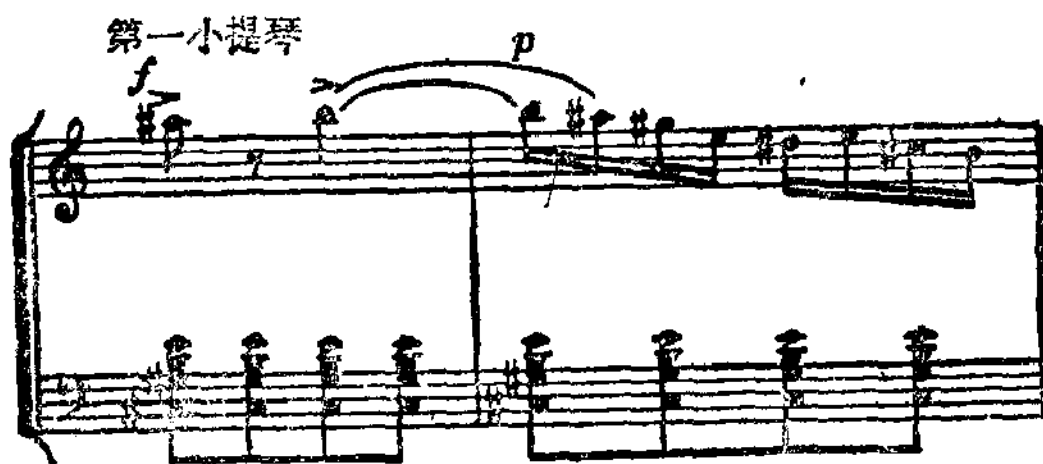
但是諧謔曲的內容不僅只限于這些幻想的因素。音樂本身具有合乎人情的戲劇的和抒情的情感，因而它的心理的因素要比描繪和幻想的因素大得多。這一點在開始的主題里也可以感覺出來，但在第二主題（諧謔曲第一部分的中段）里這一感覺尤其強烈。在沉重、不斷重複着和弦的陪襯下，響着熱烈的、充滿內心情感和鮮明的戲劇性的旋律：

c Più pesante

第二小提琴 中提琴 大提琴

第一小提琴

从这热情、坚定的形象起一直到四重奏的終曲有着連續不断的綫索(参看譜例 13)。俄罗斯古典作曲家在他們的諧謔曲中往往不仅注意到体裁和生活方面的，而也注意到民間史詩和神話方面的主题。在繼承俄罗斯古典传统的同时，米亚斯科夫斯基通过从幻想和神話的角度来表现人的真实的感受。諧謔曲是套曲中不平常的、离奇而“独特的”部分，它本身的意义也同样导致了这一結果。例如，我們现在来回忆一下，柴科夫斯基是怎样地来确定他的第四交响曲的諧謔曲性质的。他說：“这是随意的阿拉伯式的、不可捉摸的形象，它們迅速地我們的想象中掠过……”

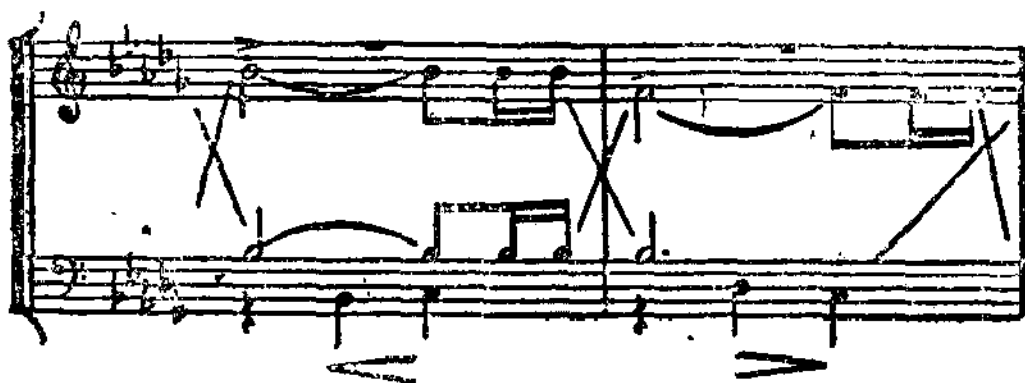
富有詩意的幻想和美丽如画的特点在諧謔曲中間緩慢部分的緊湊的抒情曲里面特別明显地被

感觉出来，同时它还表现出特有的极其深刻的心理描写。

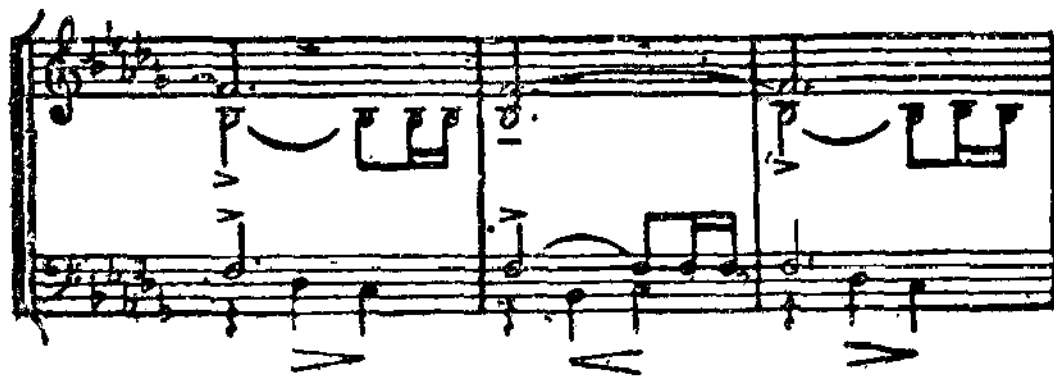
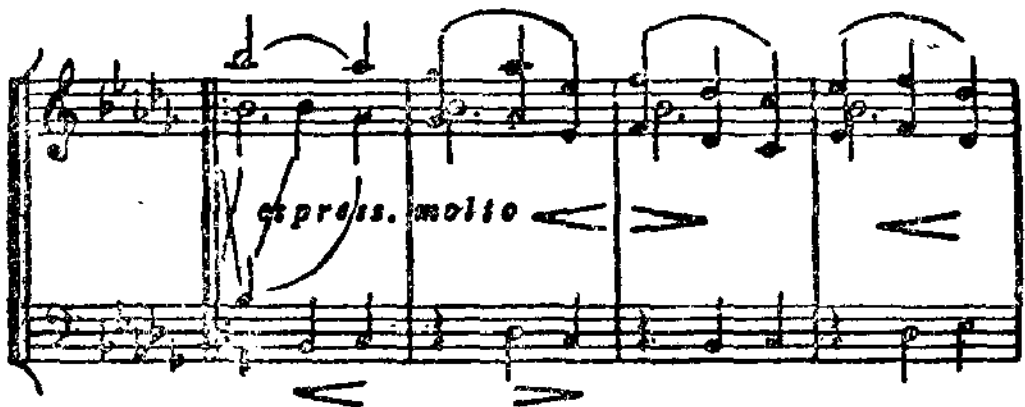
疾速、“旋风似的”进行突然消散了，在我们面前出现了悲哀、沉思的主题。在主题中，沉思、真诚和温暖的人情与神话中的诱惑、迷恋结合在一起。抒情、叙事的优美的俄罗斯旋律和短小不安的动机轮换着，这动机带来了神秘而警觉的静寂的色彩。

这种“诱惑”，在均匀摇摆的节奏中以及在主题独特的和声色彩中（“空”五度和八度）也同样被感觉出来：

1 volta - *mf*
2 volta - *pp*

米亚斯科夫斯基在这里所創造的形象非常接近于俄罗斯神話中优美如詩、具有迷人的“如歌的”忧郁的形象，它們曾不只一次地体现在俄罗斯艺术中——不仅在文学，而也同样在音乐和繪画中（讓我們回忆一下里亚多夫的管弦乐《音画》，普罗科菲耶夫的《老祖母的故事》，瓦斯涅佐夫的图画《阿列努什卡》的情緒和色彩）；我們感覺到，它和穆索尔斯基的抒情的史詩性質的形象相近似。

类似这样的形象我們还不止一次地在米亚斯科夫斯基的作品中找到（第五交响曲的慢乐章、鋼琴套曲《变黃了的篇頁》（Пожелтевшие страницы）中个别的乐曲、第六交响曲中諧謔曲的如歌的插部。

但是諧謔曲第一部分的兴奋、激昂的形象现在又出现了。为了更紧凑、更富于强弱变化地表达，作曲家在这部分一开始就应用了热情、紧张的第二主題。只是在諧謔曲的末尾，作者又使用了开始的（“旋风似的”）形象，它仿佛在逐漸地分散、消

失。

和諧謔曲构成鮮明对比的是四重奏的第三乐章——行板、流畅如歌地。

明朗的大調的色彩使行板显得突出（这是套曲中唯一的大調乐章），在行板中表现了米亚斯科夫斯基如歌的抒情曲的优美特点。

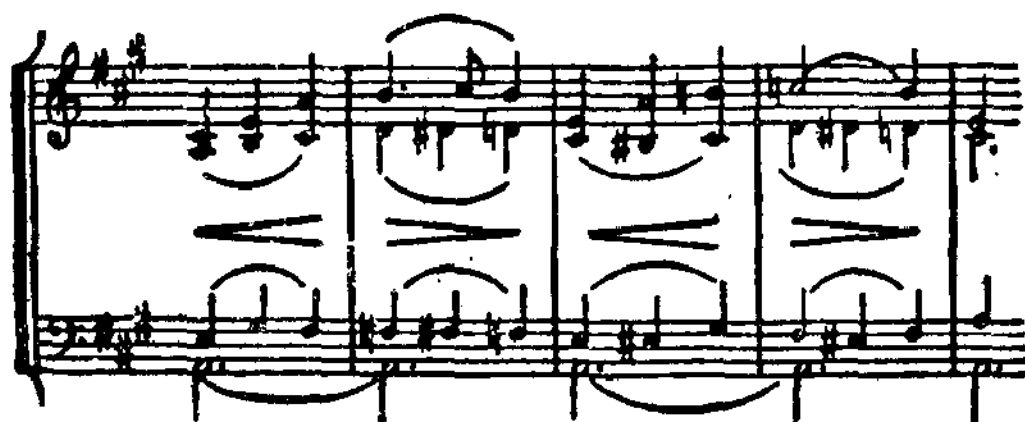
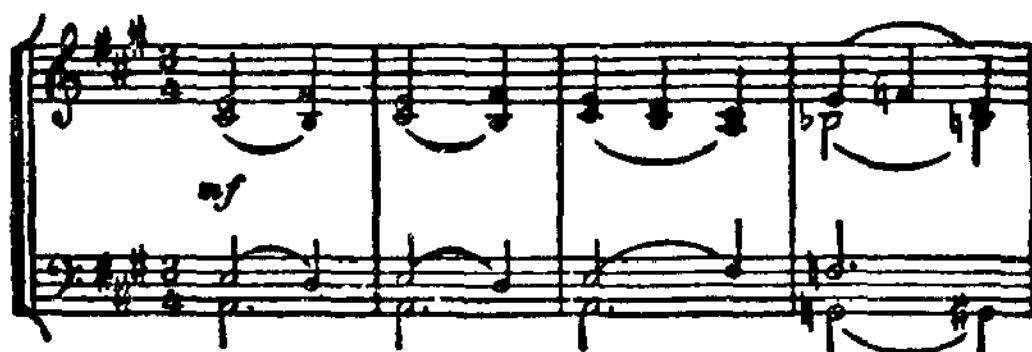
行板的开朗、溫暖、鮮明的情感，朴实、真誠的表现（在这方面它很接近他的第二十七交响曲的优美的柔板）吸引着我們。

在这乐章的亲切、誠摯的形象中，在它們广闊、动人的发展中，我們看见柴科夫斯基的室内抒情曲特点的体现。

主要主题是一个宽广的歌曲的旋律，它好象在歌唱美好、明朗、和平的生活。开始动机的柔和、“催眠曲的”音調，均匀、輕微的动蕩使它带上搖籃曲的特色，在这一点上我們感到它特別真誠。

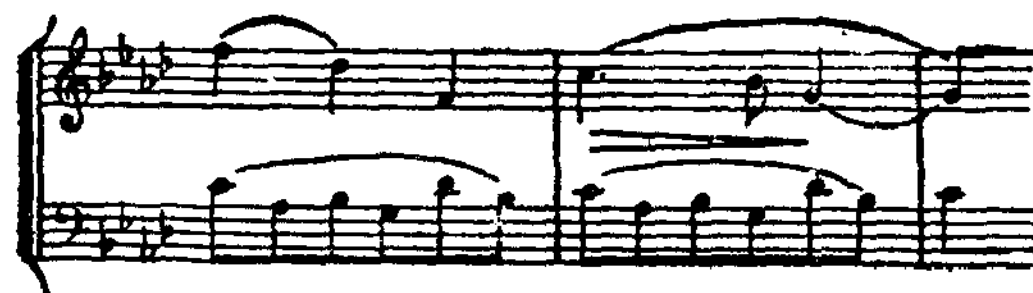
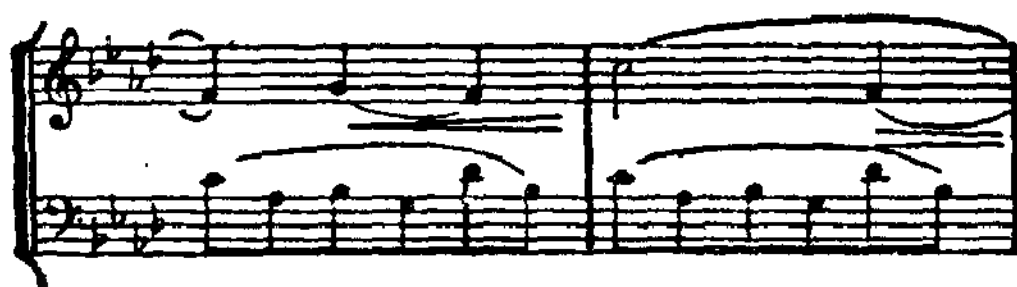
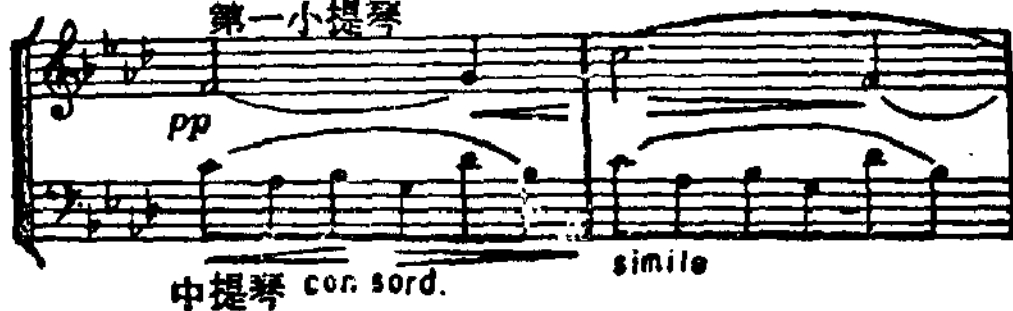
主题是用四重奏的全部乐器很有感情和有力地来演奏，它平稳而宽广地发展着：

8 Andante con moto e molto cantabile

行板的中段描繪着新的对比的形象. 中段的旋律有些象开始的旋律, 它是小調的, 带着悲哀的情調, 它在动蕩不安的音型变化的衬托下进行着. 这个插部的內在的戏剧性在很大的程度上由加弱音器的乐器的音色来决定, 它們的音响使人感到惊惶不安和紧张.

9 Pfu appassionato
第一小提琴

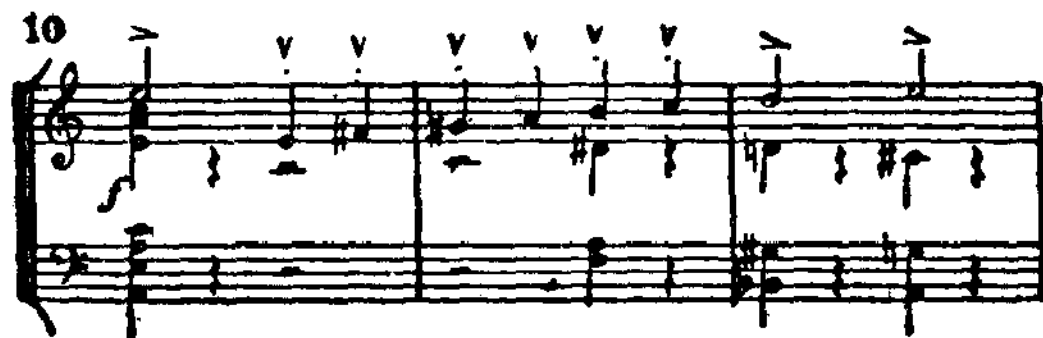
在发展过程中, 这种不安和悲哀的感觉越来越强, 主题从一个小调转到另一个小调 (f 小调、d 小调、b 小调), 它的音响越来越强, 复调的发展

手法在这里起着巨大作用(旋律被模仿着,即輪流地在四重奏的各声部重复着),它們加强了这个插部的情感的紧张度.但是开始的大調主題在这悲哀形象之后变得更明朗、开闊和丰滿.因此,当我們在行板的末尾再一次听到中段的悲哀的旋律时,它已經成为另一个明朗而宁靜的形象.

四重奏以急速有力的終曲——非常快、有力地(*Molto vivo, energico*)結束.在它紧张的波动中,我們感觉到生命的激动、沸騰.这里突出了三个对比的形象,它們概括了整个作品內容的各方面.

开始的主要主題是急速、激动的,它具有整齐、坚决的节奏和鮮明的强音.它的旋律是刚毅、鮮明的.它以急速、有力的动机开始,然后取得好象“旋轉”似的富有弹性的进行:

Molto vivo, energico

这主题一再地重复着，它衬托着终曲中 和 它对置的其他插部，它决定了整个乐章的基本特性。

终曲一般的急速的律动甚至表现在它的抒情形象中——在它们兴奋而激动的特性中。

抒情、如歌的第二主题就是这样，它是在伴奏的焦急不安的音型变化衬托下进行的。

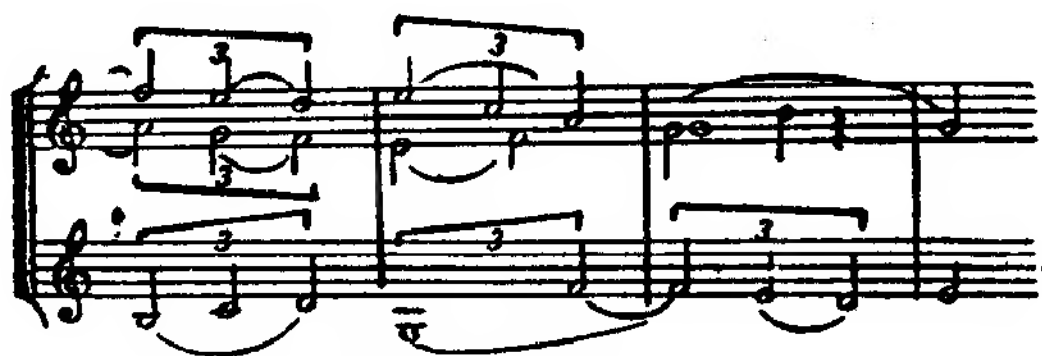
正如米亚斯科夫斯基許多其他优美的旋律一样，这主题所具有的俄罗斯民族特点表现在它独特的调式色彩中（俄罗斯悠长歌所特有的自然小调），表现在它的民歌的音调，它的略带悲歌性质的真诚、优美的抒情曲中。按照它的特性，它和四重奏第一乐章开始的主题相呼应，并成为那优美

如歌的抒情曲調的延續，那抒情曲調在第十三弦
樂四重奏中起着极其重要的作用。

在發展過程中，這主題直接轉到另一個新的
明朗而寬廣的旋律。

它好象一問一答地在第二和第一小提琴上相
呼應：

The musical score consists of three systems of staves. The first system is labeled '12 第一小提琴' (Violin I) and '第二小提琴' (Violin II). The second system is labeled '中提琴' (Viola). The third system continues the musical notation. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'p espress.'.

但是，这两个由抒情的内容所联结起来的主题揭示出它不同的各方面。如果说这两个主题的第一个带着悲歌的性质并和第一乐章的主要主题相接近（参看谱例1），那末，第二主题中欢乐、兴奋情绪的高涨就使它成为副主题（参看谱例4）明朗、激昂的抒情曲调的继续。最为突出并令人难忘的形象在终曲的中間插部中展开。强而有力的主题在小提琴上用响亮的和弦奏出，中提琴和大提琴短促而有力的和弦拨奏起着陪衬的作用：

13

第一二小提琴

f pizz.

中提琴和大提琴

 A musical score snippet for measures 13, 14, and 15. The top staff is for the first and second violins, with a treble clef and a key signature of one flat. The bottom staff is for the violas and cellos, with a bass clef. In measure 13, the violins play a whole note chord, and the violas/cellos play a half note chord marked with a forte 'f' dynamic and 'pizz.' (pizzicato). In measures 14 and 15, the violins play a half note chord, and the violas/cellos play a half note chord. The notes are connected by horizontal lines, suggesting a continuous melodic or harmonic line.

这是严肃、刚毅、坚定的形象，在它里面表现勇士的力量和气魄的特点与巨大的戏剧性的紧张、坚强、反抗结合在一起，它与谐謔曲热情的第二主题相呼应(参看谱例 6)。

这个插部和代表人民力量的英勇、庄严形象的近似引起我们的注意。这些形象在包罗丁和穆索尔斯基的作品中表现得非常鲜明，但在这里它们自然是另一种比较小型的“室内的”规模。

包含在这主题中的巨大的毅力在主题第二次的变奏形式中特别有力地显示出来，在这里主题

由小提琴的紧张、不断重复的音型变化伴奏着(主题本身转到中提琴和大提琴的低音区)。

在这庄严插部之后,终曲的第一主题(参看谱例 11) 变得更是热情充沛,它好象为回忆的诗一般的轻烟所笼罩,因而在这里取得了新的、非常柔和、宁静的面貌。这里主题是在大调的,速度渐缓的,柔和而朴素的音调中响出。

终曲的再现部以急速的主要主题开始(原速度)。在这里主要主题一个接着一个地出现(未被逗号分开),构成了和尾声统一的发展线条。在尾声中,中段的对比主题——和弦形式的坚强、紧张的“斗争”主题以及柔和而富有诗意的“回忆”主题——以精炼的形式再一次出现。

最后我们又听到急速的开始主题,整个四重奏在坚强有力的音乐中结束。

第十三弦乐四重奏是米亚斯科夫斯基的最后一部作品(在它之后米亚斯科夫斯基只为第二十七交响曲配器)。它和第二十七交响曲是米亚斯科

夫斯基創作过程最好的总结。作曲家好象在深思熟虑地回顾着他的一切感受，他特别鲜明地，以伟大艺术家的敏感的心灵体会到生活的美好。

第十三弦乐四重奏感人的力量就是：当米亚斯科夫斯基在这作品中叙述他自己的感受时，他能够远远地超过狭窄的个人情感的范围。

在四重奏中揭示出大多数的俄罗斯人的思想、情感，俄罗斯民族优美的性格，创造了鲜明难忘、充满生命热情的形象，这一切使第十三弦乐四重奏成为苏联室内乐的巨大成就。

米亚斯科夫斯基在这里的倾述是朴实、有力、令人信服的。他能够找到他所热情探索的真切的语言，以便“充分感到自己是我們这时代的艺术家”。

第十三弦乐四重奏是献给苏联著名的演奏团体——贝多芬四重奏团的。1950年10月21日这部作品首次由该团在莫斯科音乐学院小演奏厅演奏。

注：本文译自 H. 尼科拉耶娃著的《H. 米亚斯科夫斯基的弦乐四重奏》一书的后半部（苏联国立音乐出版社 1953 年版）——译者注。